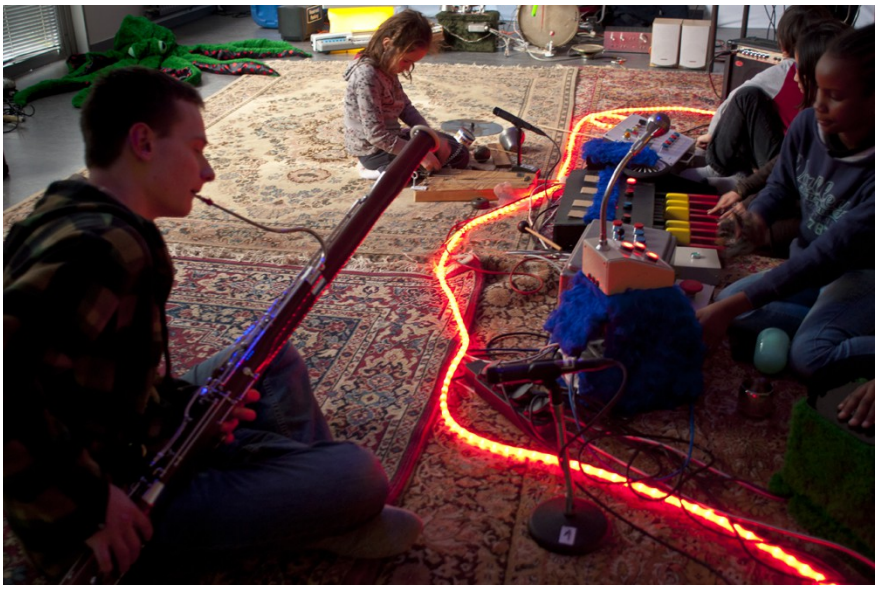
Le système Tentaculaire



Introduction

L'association Oli_Lab développe depuis 3 années un système numérique polymorphe, distribué et communicant dédié au son et à l'interactivité.

L'œuvre est diffusée sous différents formats :

- déploiement du système dans un lieu à l'architecture remarquable et mise en performance en continu sur de grandes amplitudes horaires.
- installations sonores automatiques.
- Ateliers / stqges d'initiation à l'improvisation libre assistée par ordinateur, pour enfants à partir de 7ans, ados ou adultes...
- installation collective dans le cadre du projet Patch Works.

Ces interventions questionnent l'interaction entre arts numériques et arts vivants et d'une manière plus générale sur les rapports limités entre l'humain et la machine.
Le Système Tentaculaire, allégorie d'un système industriel de production, nécessite la constante et bienveillante attention des humains pour fonctionner.
Dans cette même logique, le Système Tentaculaire prend toute sa dimension productiviste lors d'une utilisation continue étalée sur plusieurs heures.

OLI_LAB

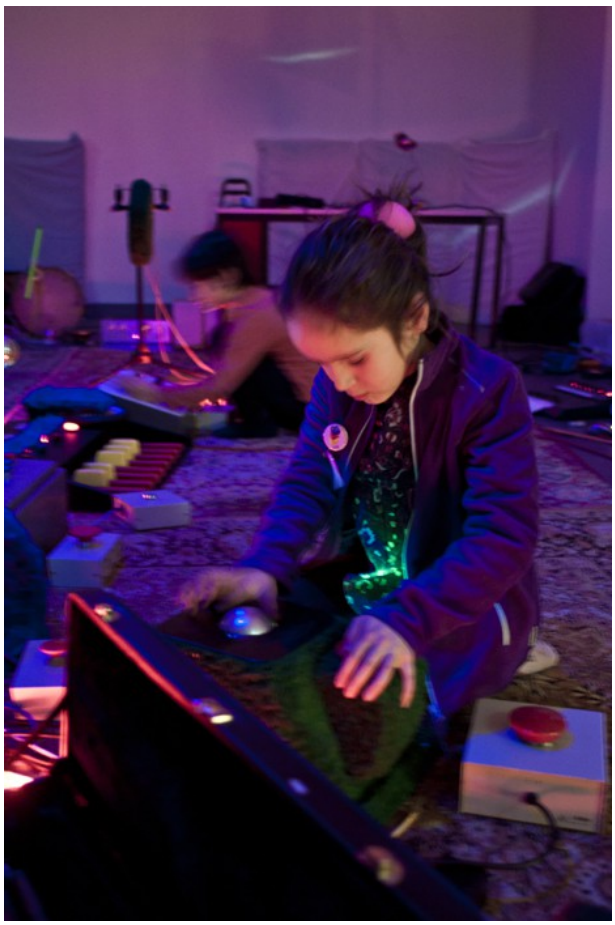


Table des matières

Introduction....1
Performance en continu....3
  Fiche technique :....3
Installations sonores automatiques....4
  Fiche technique :....4
Ateliers et stages pour enfants : 5
Ateliers et stages « improvisation libre et interactivité »....6
Les intervenants 7
Le système Tentaculaire....8
Références : 9
  Interventions en public :....9
  Stage, Ateliers : 9
  Expositions :....10
  Assistance technique, développement, conception....10
Association porteuse du projet....10

OL1_LAB

Performance en continu

Le système Tentaculaire est mis en performance sur des cycles de 20 minutes environ pour 10-30 personnes.

Une zone pour accueillir le public est délimitée par des tapis.
Les divers haut-parleurs et les actionneurs électromécaniques sont disposés tout autour.

le Système Tentaculaire au Festival ça Fait Zizir – Septembre 2012 – Lyon.

Le public est immergé au cœur du dispositif électroacoustique :
Un ou plusieurs musiciens improvisent librement pour alimenter le dispositif en sons.

L'auditoire est invité à se plonger dans le son, mais progressivement « l' opérateur-médiateur » va confier au public les interfaces qui permettront d'agir sur le devenir du concert en cours. Il s'ensuit un résultat assez imprévisible mais étrangement musical...
Lorsque le Système est mis à l'arrêt, un temps d'échange est prévu entre le public et les artistes.

Fiche technique :

- Installation en intérieur ou extérieur sur un plan libre de 60m² minimum.
- Les contenus peuvent être adaptés en fonctions des évènements en concertation avec l'organisateur.
- Le lieu doit être sans pollution sonore.
- Alimentation électrique 230VAC – 16A Monophasé.
- Parking pour un véhicule de tourisme et une remorque.
- Prévoir 2 heures pour la mise en place et 2h pour le rangement

OL1_LAB

Installations sonores automatiques

Humour, poésie et technologies se retrouvent unis pour présenter des machines aux comportements imprévisibles...

Déployés en parcours sonore et interactif, les éléments du Système Tentaculaire invitent les visiteurs à utiliser des appareils au fonctionnement surprenant et dont le mode d'emploi est égaré.

Le Système Tentaculaire au Festival de l'Abeille Beugle – aout 2011 – Poët-Celard -Drôme.

Fiche technique :

- Parcours en intérieur ou extérieur dans un rayon de 30m autour de la régie.
- Les contenus peuvent être adaptés en fonctions des évènements en concertation avec l'organisateur.
- Alimentation électrique 230VAC – 16A Monophasé.
- Local pour la régie technique.
- Parking pour un véhicule de tourisme et une remorque.
- Prévoir 4 heures pour la mise en place et 3 heures pour le rangement

Le jardin électrique - Fête de l'Automne – Septembre 2011 – Grand Parc de Miribel.

Ateliers et stages pour enfants :

Pour les 7 – 12 ans
Les enfants captent les sons émis par un musicien improvisateur et/ou par eux mêmes et les manipulent par le truchement des interfaces du Système Tentaculaire.
Les enfants découvrent la nécessité d'une écoute de l'autre pour produire des improvisations de qualité.

Atelier d'improvisation avec le Système Tentaculaire – MJC Louis Aragon – Bron.

Chaque interface du Système possède son propre mode de fonctionnement que les enfants découvrent par l'expérimentation.

Avant de débuter une improvisation, on passe du temps pour décider ensemble vers quelle destination aller, puis on collecte les corps sonores qui permettront de réaliser le voyage au cœur du son...

Des activités de réalisation d'instruments acoustiques sont prévus pour les stages étalés sur plusieurs jours.

Ateliers et stages « improvisation libre et interactivité »

Pour adultes et adolescents

Ouverts aux instrumentistes désireux de découvrir les possibilités qu'apportent le traitement électronique en temps réel du son acoustique de leur instrument et l'interactivité rendue possible avec un public non-averti.

- Improvisation libre autour des sons créés.
- Travail sur le logiciel Usine avec intégration de plugins VST et de CSound.

Stagiaires - Festival de l'Abeille Beugle – aout 2012 – Poët-Celard (Drôme).

Atelier d'initiation: 2 à 3 heures :

Objectifs : découvrir les enjeux de l'improvisation libre, de l'interactivité et de l'informatique musicale par des jeux musicaux basés sur l'écoute de l'autre.

Stage sur 3 à 4 jours :

Ce stage s'adresse aux musiciens, aux professionnels du spectacle vivant et à un public averti de passionnés.

Objectifs :

- acquérir les bases nécessaires pour la pratique collective de l'improvisation libre.
- acquérir les bases pour mettre en œuvre un dispositif de traitement numérique simple et adapté à la pratique de l'improvisation libre ;
- se sensibiliser à l'augmentation instrumentale et aux systèmes interactifs de contrôle du traitement du signal ;
- ce stage représente une initiation ne demandant pas de connaissances particulières en informatique ou en musique ;
- le stage devrait permettre à chacun de débuter et d'être autonome afin de se perfectionner par la suite :
- le traitement du signal est effectué avec Usine, sur PC exclusivement (en MAC courant 2013).

Les intervenants

Oli_Lab / Olivar Premier
Artiste-concepteur du Système Tentaculaire, Olivar Premier poursuit inlassablement le développement de machines numériques permettant à la fois une interaction simplifiée avec les ordinateurs et questionnant les réels enrichissements apportés par les machines.

Appliquant des méthodes issues de l'industrie et poussant les techniques aux confins de la poésie, il est parvenu à ce que ses machines entretiennent un rapport de dépendance avec lui, ou est-ce le contraire ?

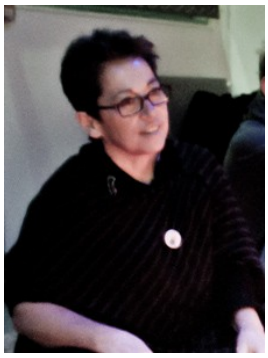
http://oli-lab.org

Julien Lachal / Shamanic Bicycle.
Son approche musicale multi-instrumentale et expérimentale s'amorce pendant ses études d'architecture où il découvre les puissances de la matière, du temps et de la pensée rhizomatique. Depuis il ne cesse de détourner et construire des instruments-processus en quête d'expériences sonores.

Il allie souvent des savoir-faire rationnels avec des visions plus holistiques de l'homme et du territoire d'intervention.

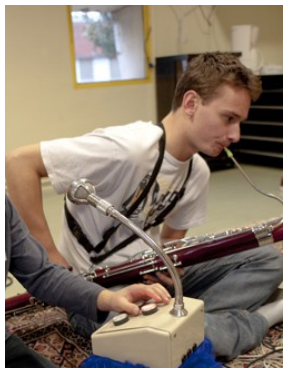
http://www.julienlachal.net

Anne Van Thienen



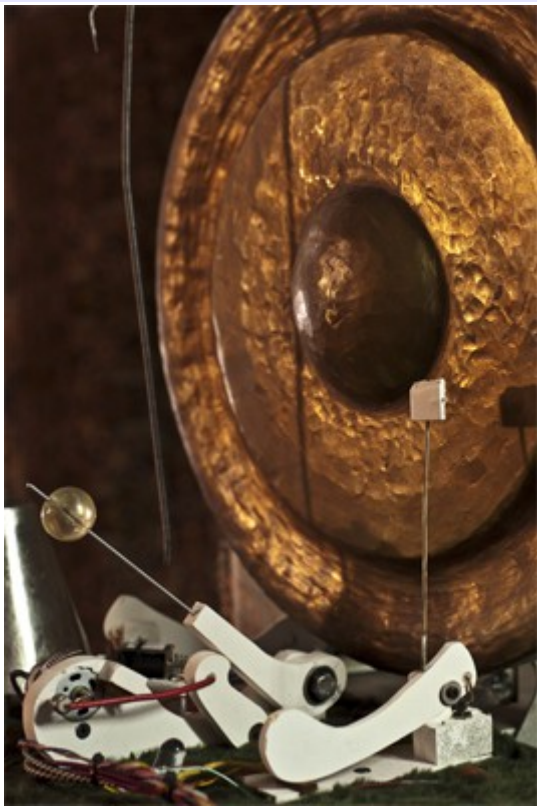
Ses compétences de professeure des écoles sont un précieux atout pour aider l'association à adapter le contenu de ses interventions à destination des plus jeunes.

Josselin Bastide



Bassoniste, élève à l'ENM de Villeurbanne et étudiant en musicologie, ce jeune musicien en cours de professionnalisation fait partie, au sein de Oli_Lab, de l'équipe de musiciens improvisateurs en charge d'interagir avec le public et le Système Tentaculaire.

Le système Tentaculaire



C’est un système communicant sur réseau Ethernet constitué d’interfaces Humains-Machines et d’actionneurs électromécaniques. Doublé par un ensemble de haut-parleurs à forte coloration timbrale. Les messages au format Open Sound Control (OSC) sont envoyés et reçus par les différents modules (POD).
Les Pods ne sont que des interfaces avec le monde réel, il faut ensuite raccorder un ou plusieurs ordinateurs sur le réseau pour traiter les informations provenant des entrées diverses du système et renvoyer des messages vers les différents interfaces de sorties et actionneurs.

De part sa structure en réseau, le système est capable de diffuser des sons amplifiés ou discrets, et de s’étaler sur plusieurs dizaines de mètres (1200m en théorie)

Un ensemble de luminaires basse consommation assure la mise en lumière de l’installation, sa commande est assurée par le Système Tentaculaire.

Le Système Tentaculaire est en constante évolution, de nouveaux composants sont développés au gré des besoins et des rencontres avec d'autres artistes.

Le Système Tentaculaire déploie aussi de nouvelles tentacules vers d'autres entités artistiques : orchestre d'enfants, groupe de Rock décomplexé, troupe de théâtre d'improvisation...

OL1_LAB

Références :

Interventions en public :

- **Février 2012 :** performances continues sur 4 après midi – Festival RVBn-Bron
- **Septembre 2012 :** Festival ça fait Zizir - Lyon
- **Juillet 2012 :** Festival Désert Numérique #3 – Saint Nazaire le Désert (4 jours résidence-concert-continu).
- **Mars 2012 :** présentation-concert dans le cadre du Kernel Panic / Upgrade Paris, Boulangerie du Prado – Lyon.
- **Mars 2012 :** déploiement du Système Tentaculaire lors de la journée des Arts Numériques, Festival Electrochoc7 – Abattoirs de Bourgoin-Jallieu.
- **Septembre 2011 :** réalisation d'une installation automatique dans le cadre de la fête de l'Automne du Grand Parc Miribel-Jonage.
- **Juillet 2011 :** Festival Désert Numérique #2 – Saint Nazaire le Désert.
- **Avril 2011 :** présentation du Système Tentaculaire auprès des membres de la SCIC du Poët-Celard (préparation du festival de l'Abeille Beugle)

Stage, Ateliers :

- **Mars 2013 :** participation ateliers Lightgraff à la médiathèque de Roanne.
- **Octobre 2012 - Février 2013** : atelier d'improvisation avec les 7-12 ans et ateliers de construction de manettes MIDI avec les 13-18 ans MJC de Bron.
- **8 septembre 2012:** sensibilisation à l'improvisation libre – MJC Louis Aragon – Bron.
- **Aout 2012 :** Festival de l'Abeille Beugle - Poët-Celard (stage 1 semaine / arts numériques)
- **6 Juin 2012 :** sensibilisation au Système Tentaculaire – ComebackMusic – Lyon.
- **1er Juin 2012 :** participation au forum des association au Festival Tant Libre - Meyzieu
- **Aout 2011 - présent :** ateliers d'initiation Arduino, Lyon
- **Juillet 2011 :** stage de 6 jours «arts numériques et arts vivants» dans le cadre du festival de l'Abeille Beugle au Poët-Celard.

Expositions :

- **Mars-avril 2012 :** Viscount Zéro - Organ Doner. Objet interactif fourni sans manuel de l'utilisateur pour l'exposition itinérante d'Arts Numériques du Festival Electrochoc (Bourgoin-Jallieu).

Assistance technique, développement, conception.

- **Septembre 2012 – présent :** recherche et développement sur vielle à roue avec Antiquarks.
- **Mai 2012 :** développement Arduino pour un travail de fin d'année d'une élève de l'ENBA de Lyon. (Lauren Tortil).
- **Janvier 2012 :** co-réalisation d'une œuvre de Paul Heintz (Electric Superstar).
- **Août 2011 - présent :** co-réalisation d'interfaces USB-MIDI avec le groupe Scratch Bandits Crew.
- **Mai 2011 – présent :** assistance technique pour la réalisation d'une œuvre à base de tubes fluorescents par Mp-h Mediaart.
- **Mars 2011 – présent :** enregistrements du groupe AVIONS.
- **Décembre 2008 - présent :** développement d'un ensemble d'outils lumineux pour le collectif Lightgraff.org
- **Janvier 2008 – présent :** répétitions assistées, enregistrement de maquettes, tentacularisation, avec le groupe Green Daddy.
- **1999 – présent :** développement d'instruments électroniques et acoustiques pour le groupe OC.

Association porteuse du projet

Le projet est porté par Oli_Lab ***Laboratoire de Développement pour les Arts*** **association loi 1901 créée le 4 février 2010** ***SIRET : 521 332 056 00014*** ***APE 9002Z*** 30 rue Louis Thevenet 69004 Lyon	**web : http://oli-lab.org** **mail : olilab101@gmail.com** port : 06 62 01 55 25 fixe : 04 78 29 07 76

Mentions obligatoires : Oli_Lab est soutenu par la Région Rhône-Alpes et la DRAC Rhône-Alpes